21987

5 7 5

ТУ-19-241-82

8

3

студия
ДИАФИЛЬМ

05—2—123

ФАИНА
РАНЕВСКАЯ

Долгую и яркую жизнь в искусстве прожила народная артистка СССР Фаина Георгиевна Раневская. Созданные ею в театре и кино образы незабываемы, а некоторые из них как бы вошли в нашу жизнь.

Кто не помнит знаменитых фраз кинагероинь Раневской: «Муля, не нервируй меня!» или «Красота – это страшная сила!». Но не каждый знает, что они сымпровизированы самой актрисой.

К/ф «Подкидыш». 1940.

К/ф «Весна». 1947.

Творчество Раневской неповторимо. Оно отмечено масштабностью характеров, социальной прозорливостью, дерзкой театральностью.

Она обладала редким даром соединять трагическое и комическое, когда смешное неожиданно оборачивается страшным, а в страшном сквозит улыбка. Вспоминаются Чарли Чаплин, Джульетта Мазина...
5

Непохожесть Раневской ни на кого другого затруднила ее первые шаги в искусстве. В 1915 году она приехала в Москву из родного Таганрога, но ни в одну театральную школу не попала «по неспособности».

Случай привел ее в подмосковный дачный театр в Малаховке. Первые уроки актерского мастерства она получала, стоя в массовке на одних подмостках со знаменитыми артистами.

О.О.Садовская.

И.Н.Певцов.

Н.М.Радин.

Пятнадцать лет продолжались затем годы скитаний Раневской по театрам страны: Архангельск, Симферополь, Хабаровск, Баку...

М. Жаров и Ф. Раневская среди артистов Бакинского театра.

Первые успехи принесли ей роли в пьесах А. Чехова.

К/ф «Свадьба». 1944. Мать.

К/ф «Драма». Мурашкина.

«Чехов научил меня видеть прекрасное, комическое, ненавидеть пошлость, равнодушие, тунеядство», – говорила актриса.

В 1931 году Раневская дебютирует на сцене Московского Камерного театра в роли Зинки – уличной проститутки, которая тоскует по лучшей жизни и в каждом встречном ищет свой идеал.

Н. Кулиш.
«Патетическая соната».
Зинка.

Этот несколько «литературный» образ, во многом повторяющий горьковскую Настю из пьесы «На дне», Раневская сумела наполнить живым человеческим содержанием.

Вскоре состоялся дебют Раневской в кино в фильме М. Ромма «Пышка». Она создала не только удивительно точный социальный портрет французского обывателя, но раскрыла суть мещанина как такового, независимо от времени и места его проживания.

Ярко был сыгран ею эпизод в фильме «Человек в футляре» (1939). Ее инспекторша запомнилась благодаря еще одной знаменитой фразе: «Я никогда не была красива, но всегда чертовски мила!»

Раневская считала, что хороший эпизод «в состоянии выразить больше, нежели иная многословная роль». Коротенькая роль Таперши в фильме «Александр Пархоменко» (1942), которую актриса от начала до конца придумала сама, была для нее одной из самых дорогих.

В Вассе Железновой полно раскрылись обе стороны мощного таланта Раневской – сатирическая и драматическая. Критик Ю. Юзовский писал: «Раневская выступила одновременно в пяти качествах: прокурора, защитника, судьи, потерпевшего и подсудимого».

М. Горький. «Васса Железнова». 1936.
Центральный театр Красной Армии.

Еще более сложной фигурой предстала в исполнении Раневской содержательница меблированных комнат Роза Скороход из фильма «Мечта» (1941).

Роза претендует на звание «хозяина жизни»

и всячески притесняет своих жильцов-неудачников.

Но вот терпит неудачу ее единственный сын, и это означает крах ее жизни.

Раневская ненавидит узколобое мещанство, но в этот момент не может не пожалеть Розу по-человечески.

В этой роли актриса с прозорливостью большого художника показала, как причудливо переплетаются в этом мире добро и зло.

Состраданием к человеку, к его ошибкам и заблуждениям проникнуты почти все роли Раневской.

Даже Леля из фильма «Подкидыш» не просто комедийный персонаж.

В этой нелепой, шумной и властной женщине угадывается нерастраченная нежность и тоска по материнству.

А какая достоверность была во всем облике Раневской! Какую типичную фигуру являла она на фоне довоенной Москвы!

«Подкидыш».

Критики не раз пытались определить амплуа актрисы. «Она целая труппа! Все амплуа в ней одной!» – сказал как-то актер Осип Абдулов.

«Мечта».

«Свадьба».

«Я запоминаю роль, когда уже живу жизнью человека, которого буду играть, и знаю о нем все, что может знать один человек о другом».

Вот один из «секретов» актрисы.

Особая грань таланта Раневской открылась в спектакле «Лисички». Она играла Берди, существо абсолютно чуждое тому стяжательскому миру, в котором ей приходится жить.

Театр Драмы.
Л. Хеллман. «Лисички».
1945.

Чтобы не видеть ужасающих действий своего «благородного» семейства, Берди ищет забвения в рюмке. Ее робость, забитость не от слабости, а от природной мягкости и тонкости.

Театральную яркость Раневская смело переносила в кинематограф.

Исполнение роли Маргариты Львовны в фильме «Весна» построено на смелых эксцентрических трюках, почти клоунских приемах.

И в то же время смешная героиня Раневской остается живой и по-своему трогательной.

«Весна».

Раневская была человеком необычайно образованным. Ее отличала высокая духовность, строгий художественный вкус. Именно поэтому она могла так глубоко заглянуть в суть «низкого» явления.

Это ее рабочий стол. На стенах портреты людей, с которыми она дружила, которых почитала: А.Ахматова, В.Качалов, Д.Шостакович, С.Рихтер...

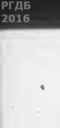
Необычайно парадоксальный ум Раневской, ее иронический взгляд как бы со стороны были заметны даже тогда, когда она играла предельную человеческую тупость.

К/ф «У них есть Родина». 1949. Фрау Вурст.

Романтическая Эухения в исполнении Раневской – крупная личность, человек сильного духа, настоящего мужества.

Московский театр имени А. Пушкина. А. Касона. «Деревья умирают стоя».

Поиски интересного репертуара, своего места в искусстве бросали актрису из одного московского театра в другой.

Своим для нее стал театр имени Моссовета под руководством Ю. Завадского.

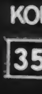

По многу раз ходили москвичи смотреть Раневскую в эпизодической роли Дуньки-спекулянтки. Актриса поразительно перевоплощалась. На сцену воровато, бочком, бегая свиными глазками, выходило нечто человекоподобное.

В. Билль-Белоцерковский.
«Шторм». 1951.

Низкий лоб, красные руки хищницы, под тулупом вечернее платье с чужого плеча – все было найдено с предельной точностью, каждая деталь «играла».
«*В 20-х годах,* – вспоминала Раневская, – *жила трудно, на базаре меняла вещи... видела там много любопытного*».

В роли Дуньки Раневскую видел Бертольд Брехт. Он отметил «смелую артистичность» актрисы и назвал ее «поразительной человеческой глыбой».

В спектакле «Странная миссис Сэвидж» Раневская с блеском играла старую американку, которая на склоне лет решила истратить свои миллионы, чтобы помочь бедным людям осуществить их мечту.

Дж. Патрик.
«Странная миссис Сэвидж». 1966.

С точки зрения корыстных детей миссис Сэвидж, доброта, равнодушие к деньгам – безумие. Они помещают свою мать в сумасшедший дом, обитатели которого становятся ей ближе, чем безумцы, которые на воле. И все же она находит остроумный способ посрамить своих алчных наследников.

«Дальше–тишина». Пьеса американского автора рассказывает о двух любящих супругах и об их жестоких детях, которые бесчеловечно разлучают стариков из-за меркантильных соображений.

Постановочный коллектив спектакля.
В. Дельмар. «Дальше–тишина». 1966.

Сюжет этой мелодрамы мог прозвучать слезливо, трогательно – и только. Раневская рассказала о судьбе своей героини с такой суровой сдержанностью, что пьеса обрела масштаб трагедии.

Об удивительном союзе двух необыкновенных людей рассказали Раневская и ее постоянный партнер Ростислав Плятт. Они сыграли людей мужественных, привнеся в мелодраму спасительный юмор.

«Партнер для меня все, – говорила Раневская. – *С талантливым становлюсь талантливой, с бездарным – бездарной».*

Дуэт Раневской и Плятта являл собой высочайший уровень художественной правды и простоты. Вот почему в дни «их» спектакля зал обычно наполнялся актерами. Они приходили получить уроки мастерства.

Вот еще один из «секретов» актрисы: *«Я не признаю слова «играть». Играть можно в карты, на скачках; на сцене нужно жить».*

Так она и сыграла (прожила!) свою последнюю роль няньки Филицаты в комедии А.Н.Островского. На пороге своего 85-летия Раневская как всегда удивительно чувствовала жанр спектакля.

А.Н.Островский.
«Правда хорошо,
а счастье лучше».

Постановщик Сергей Юрский решил спектакль театрально, озорно. В нем звучало много музыки, песен.
44

Такого «народного» образа, как мудрая, отзывчивая и лукавая Филицата, в творческой биографии Раневской до сих пор не было. Поразительно естественная Филицата Раневской поневоле стала центром спектакля.

«Я знаю, что служение театру в существе своем служение людям, служение правде», – говорила Раневская. Так всегда утверждали великие представители русского искусства.

Встреча с Фаиной Раневской была для зрителей праздником. Благодаря кинематографу и телевидению этот праздник всегда с нами.

КОНЕЦ

Автор И. РОДИОНОВА
Художник-оформитель Т. НОСКОВА
Редактор В. ЯНСЮКЕВИЧ

103062, Москва, Старосадский пер., 7
Черно-белый 0-20
Д-046-86 Т07060

